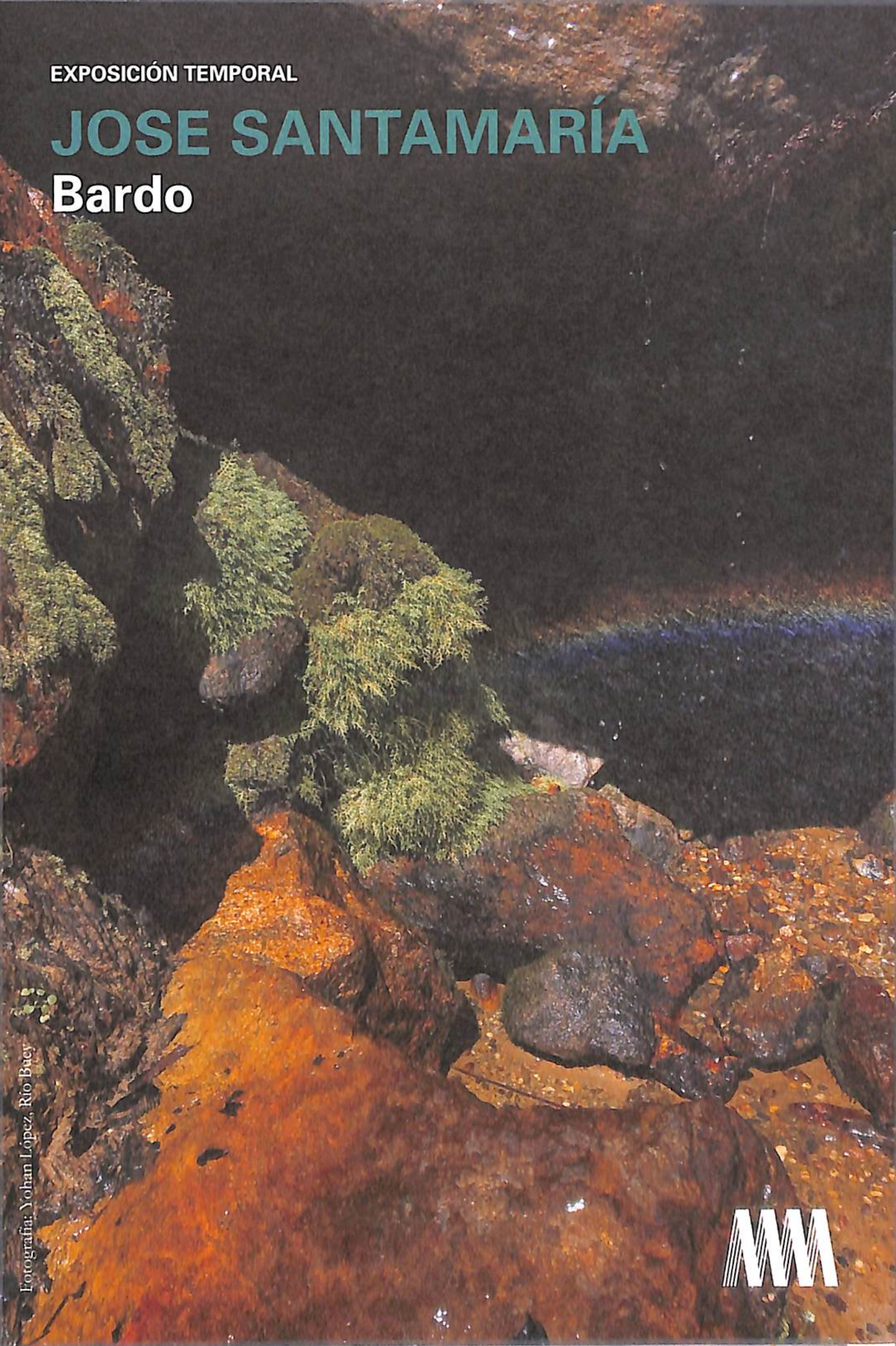

EXPOSICIÓN TEMPORAL

JOSE SANTAMARÍA

Bardo

Fotografía: Yohan López, Río Buey

JOSE SANTAMARÍA
Bardo

11 de marzo - 7 de junio 2020

Lab 3

Bardo es una instalación sonora multicanal compuesta con sonidos provenientes de algunos ríos de Antioquia que fueron procesados con posterioridad por el artista. Una parte de la búsqueda de Santamaría radica en el reconocimiento y difusión del acto de escuchar desde una perspectiva reflexiva, atenta y consciente: se trata de un enfoque que lleva a contemplar lo sutil, etéreo y delicado del entorno y que muestra la influencia que ejerce en el diario vivir aquello que se percibe auditivamente.

Desde tiempos inmemoriales, el río ha sido eje común del progreso de las civilizaciones: es impensable el desarrollo de una sociedad sin los ríos como fuente de vida y canal de comunicación y comercio. *Bardo* presenta una pieza de música electrónica con evocaciones al género *ambient* (música que puede inducir a la calma, a la introspección) mediante la síntesis y la grabación de campo. Es por eso que el artista considera el río como un juglar que con su incesante y tranquilizador canto se presenta como transmisor de vida: un bardo que proporciona sosiego, placidez, bienestar.

Bardo ubica el río como portador de una sustancia única de creación: reconoce el agua, la entiende como un elemento vital que resuena, trasciende al hombre a la vez que es principal componente de todos los organismos vivos y columna esencial de los procesos biológicos. Por otro lado, se trata de una sustancia que narra una historia que toca a cada ser humano, lo conmueve con su cálida y cantarina voz, idea que el artista homologa con el proceso creativo y con lo melódico: "… porque ese es el fin primario de la música pensada como arte, ser un instrumento que cambie el estado emocional de las personas y los lleve a otros mundos, a otras sensaciones".

Ninguna gota de agua suena igual a otra, ningún río rumorea igual a otro porque cada uno resuena según su cauce, el tipo de sedimento que transporta, la cantidad de agua que desplaza, la vegetación que lo acompaña y la geografía

donde está ubicado; incluso también se diferencia por los animales que allí beben o viven. De la misma forma que no es posible comparar el sonido de los aguaceros de los monzones (inundaciones y lluvias torrenciales) con las precipitaciones de las regiones donde rara vez cae una gota, tampoco es posible comparar el río que viaja por terrenos planos y áridos con el que desciende desde lo alto de una montaña o con el que es sinuoso y pedregoso.

Por consiguiente, no es posible comparar el sonido del río Arma con el del río Buey, aunque ambos están emparentados y se unen unos pocos kilómetros antes de desembocar en el Cauca: la tranquilidad del primero, con su trasegar imperturbable y pedregoso por el valle, es diferente al brío y frenesí con que desciende el río Buey desde su nacimiento a las alturas de Montebello. Así, en condiciones geográficas similares, ambos ríos llevan vidas muy diferentes que deciden unir para llegar al Cauca.

Bardo es una obra sonora en la que las artes digitales sirven como recurso para irradiar, en alguna manera, la belleza que de por sí posee la naturaleza, a la vez que representa un microcosmos para generar conciencia ecológica. El artista extrajo del sonido de los ríos texturas y timbres que redujo a una gama sonora limitada, en un trabajo de síntesis que llevó a su máxima expresión gracias a una técnica depurada durante algo más de veinte años de trayectoria en la música electrónica. De este modo desarrolló una obra que ahonda, desde una perspectiva un tanto menos "ruidista" o estruendosa, en el pretérito concepto de la música electrónica que encuentra musicalidad en sonidos aparentemente no musicales.

La instalación se compone de cuatro piezas instrumentales enlazadas en un bucle con una duración de 22 minutos, en un sistema multicanal y en un entorno propicio para la escucha atenta, que permite a los visitantes acceder a una profunda experiencia sonora a la vez que invita a reflexionar en los ríos como fuente de vida y en la ecología que los subyace.

Los ríos que Santamaría visitó y cuyos sonidos registró para el diseño sonoro y la composición de *Bardo* fueron: el río Buey, río Piedras, río Poblanco, la quebrada Santa Elena, quebrada San Juan-El Aguacate, río Concepción, quebrada Matasano, río Nus, río Negro, río Tenche, río Guadalupe, río Medellín, río Grande, río Chico, quebrada Morales, río Porce, río Bizcocho, río Guatapé, río Arma, río Samaná Norte, río San Juan, río Cauca, río Urrao, río Penderisco y Río Claro.

Jose Santamaría

Con más de 20 años de trayectoria y 30 discos publicados, Jose Santamaría (Medellín, 1979) ha desarrollado una obra que vincula la música, el arte digital y el movimiento de cultura libre. Su proyecto *[neuma]* es una combinación de *ambient*, IDM (Intelligent Dance Music) y música minimalista. Aunque la mayoría de sus exploraciones están cargadas de texturas y sonidos delicados, no olvida sus orígenes electroacústicos y añade ruidos o errores digitales. Actualmente hace parte del proyecto *Danta*, además de sus dos proyectos en solitario *[neuma]* y *Dijon Triathlon*.

Fotografía cortesía del artista

Apoya:

Carrera 44 # 19A - 100 Ciudad del Río. Medellín - Colombia / Teléfono. (4) 444 26 22 / www.elmamm.org